

الشعر والغناء

الصوت ، واللحن ، والانشاد ، والترتيل

في الشعر العربي

الحديث

بقلم الأستاذ جعفر الخليل

لقد أصبح الشعر العربي مفهوما منذ وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري التفعيلة وحصر كل الشعر المألوف نظمه في عصره كتابة. أما الصوت ورنينه، ونغماته المودعة في بحوره فلم يأت لنا أحد يمثل منها مقولا بطريقة من الطرق طوال تاريخ نظم الشعر، فلم ندر كيف كانت تلاوة الشعر، وانشاده، ونغماته، باستثناء أنغام (الموشحات) التي جاءت عن طريق التواتر اذا صح ذلك.

وكل ما ندره هو أن الشعر كان ينشد منذ القدم انشادا، والانشاد، لا يجري لغة الا بالارتفاع الصوت، وليس من شك أن للصوت - اذا ما ارتفع - درجات، وموازين في الارتفاع لا يمكن أن يكون على سوية واحدة، فكان لابد أن تكون له لحون، ومعنى ذلك أن الشعر لم يُقرأ قراءة مسترسلة مثلما نقرأ فصلا من كتاب، وانما كان ينشد، ويرتل، ويلحن بندرات. منعمة موسيقية.

يقول ابن رشيق: «ان صاحب الموسيقى يزعم بأن اللد الملاذ كلها هو اللحن» ويقول: «ونحن نعلم أن الأوزان هي قواعد الأخفان، وان الأشعار هي معايير الأوتار لا محالة».

والترتيل لغة، هو تحسين الصوت، وما هو تحسين الصوت اذا لم يكن فيه شيء من التلحين، والغناء، والنغم، وأكبر دليل على أن الشعر كان يتلى في

الجاهلية بالغناء، واللحن الحبيبة الى الاسماع هو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كيفية وجوب تلاوة القرآن، فقد جاء عنه.

« إتلوا القرآن بلحون العرب »

ومن هذا يفهم أنه كانت للعرب لحون وفجرات، تظهر على أشعارهم، وكانت أنغام وتراتيل تلازم قصائدهم، ولا شك أن هذه اللحن كانت متنوعة وهي تتغير بتغير بحور الشعر، ومن يدريها فلربما كان هذا الحناء الذي يخلو به البدو الشعر في البادية اليوم قديم وقد وصل إلينا عن طريق التواتر مثلما وصلت أصوات الموشحات الأندلسية، وهناك من يقول بهذا ويخرج.

ومن المفروض أن يرتل القرآن ترتيلاً يلائم الذوق، وهو دعوة دعا إليها الله في قراءة القرآن لما في الترتيل من نغمات، ونبرات تجلي الألفاظ وتكشف عن دقة المعاني التي تتضمنها الآيات، وتنعش النفوس، وتشتت الأذان وكَم هو الفرق كبير بين أن تقرأ (الأغنية) مثلاً قراءة مرسلة كما تقرأ الكتاب، وبين أن تسمعها من مغنٍّ أو مغنية ذات صوت رقيق تغنيها بأعذب الألحان، وعلى الأخص إذا كانت كلماتها الشعرية بارعة رائعة، وحينذاك يجسم الغناء معانيها لك تجسيميا رائعة، ولذلك قال الله تعالى في محكم كتابه:

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً».

وقال في آية أخرى:

«يأيهما المزل، قم الليل إلا قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً»، وإلى ما قبل نصف قرن وأقل من هذا القرن كان الشعر في مدينة النجف بالعراق يرتل ويغنى من فوق المنابر، ولذلك كان الشاعر يعهد بشعره الى من هو معروف برخامة الصوت، والغنى في التلحين، فيرتله هذا ويلحنه بنغمات تناسب بحر القصيدة، وقد تبدل هذه الألحان في البحر الواحد في مناسبات أخرى فيسمع السامعون نغمات، جديدة، وأصواتا تكشف عما يتضمن الشعر من المعاني لذلك يقف الأدباء بيت الشعر وينطقون بالقافية قبل وصول المشد

الياء، ثم طغت التلاوة (العادية) المرسلة للشعر، وصار الشاعر هو الذي يتلو شعره بنفسه كما يفعل شعراء العربية في أقطارهم، وبهذا ضاعت مزجة الانشاد، والبريق وما كان يرافق الشعر من عذوبة الغناء، واللحون التي كان لها الفضل الأكبر في تجلية القصيدة وهز المشاعر، وانفتح بعذوبة الشعر معنى ومبنى.

وكم هو مؤسف أن لا تكون هناك وسيلة كوسائل العصر الحاضر لنقل لنا الألحان، والأصوات، والأغاني التي كان العرب يتغنون بها في أشعارهم، وكل ما عرفناه أنهم كانوا ينشدون أشعارهم بلحون معينة، ونغمات خاصة، اقتضت معرفة أساليبها وألحانها على أبناء جيلها حتى إذا انطوى الجبل انطون معه تلك الأصوات والأغاني، وذابت كما تذوب دوائر الماء دائرة بعد أخرى حين تلقى في النهر الحجاره، وكالصدى الذي يخف تردده حتى لم يعد له أثر في الأذن، أو طابع في الذهن.

ويميز (ماركزي برستول) بين الشعر المائل للعين مما هو مكتوب، وبين الشعر المائل للأذن عن طريق الصوت، والنغمة، فنقول: (والشكل المادي «في الشعر» هو المظهر الخارجي المائل على الورق أمامنا، ولكن الأهم من ذلك بكثير إنما هو الجانب الصوتي للشعر سواء ما نسمعه من الغير حين يقرأ علينا الشعر أو ما نسمعه ذهنيا حين نقرأه على أنفسنا، ويشمل هذا الانفعال والثقافة، والتشجيع، وأنواعا عديدة من الصدى والتكرار، والفقر الكبير من شكل الشعر يدرس بالخواصر، بالأذن والعين دون حدوث أية عملية ذهنية، وإن الأطفال الصغار ليستمتعون بالأشياء ذات الألفاظ المميز. وقد مر معظمنا بتجربة هُين فيها بأصوات لقصيدة دون أن يكون قد فهم معاني كلماتها فهما تاما أو ناقصا»^(١).

الأصوات :

ولا حاجة للشرح فيما يتعلق بجانب (الصوت) في الشعر من الأهمية التي تتجاوز أهمية الشكل المادي المائل أمامنا على الورق، لا سيما إذا أفرغ هذا الشعر في نحن بلام بحر الشعر بحيث يتحول إلى (صوت) من الغناء الأخاذ وقد كان للغناء في أيام الأمويين والعباسيين شأن كبير، كم كان مفيدا لنا من حيث سير التاريخ، ومعرفة أحوال المجتمع، وأسلوب الفن، واللوق العام، ومن حيث دواعي علم الاجتماع، لو كانت قراءة النغمة، ومعرفة الصوت واللحن في تلك الأيام متيسرة مثلما تيسرت اليوم بسبب ضبط (النوتة)، والمؤسف هو أن

كل ما بقى لنا من الماضي من هذه النغمات، والأصوات، أوصاف ضبطها لنا أبو الفرج الأصفهاني كتابة في موسوعته الكبيرة الجلية (كتاب الأغاني) أكثر مما ضبطها غيره، وهي أوصاف كان يفهمها الموسيقيون والمغنون من أبناء تلك الأجيال وعصرهم، فلما ماتوا وانقرضوا ماتت تلك (الأصوات) بموتهم ولم يحصل لنا من يستطيع أن يحل ألغازها من أوصافها التي ثبتها على الورق كتابة، فأصبحت عندنا رطينة لا نفهم منها شيئا.

يقول أبو الفرج الأصفهاني في (الأغاني):

أخبرني اسماعيل بن يونس، قال حدثنا عمر بن شبة، قال حدثنا حماد بن اسحاق عن أبيه، عن الهيثم بن عدي، عن حماد الراوية قال:

كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر - وكان عامله في الكوفة - أما بعد فإذا قرأت، كتابي هذا فسرّح إليّ حماد الراوية على ما أحب من دواب البريد وأعطه عشرة آلاف درهم يتبها بها - إلى أن يقول حماد - وخرجت حتى انتهيت إلى الوليد وهو بالبحراء، فاستأذنت عليه، فأذن لي فإذا هو على سرير ممد، وعليه ثوبان أصفران، إزار ورداء، يقيشان الزعفران قيثا، وإذا عنده (معد) و (مالك بن أبي السرح)، و (أبو كامل) مولاه - وهؤلاء من أساطين الغناء في الذروة.

وبصف حماد هذا المجلس وكيف غنى فيه المغنون وكان منهم (ابن عائشة) الذي شغف الوليد بغنائه، وبأنى حماد بالشعر الذي غنى به كل واحد منهم.

ويعلق أبو الفرج على هذه الأصوات التي غنى بها (مالك) وغنى بها (ابن عائشة) واصفا موسيقاها، ونغماتها، ونبرات أصواتها، وألحانها، وذاكرا اسم شاعرها، وملحنها فيقول عن غناء:

جلا أمة عني كل مظلمة سهل الحجاب وأوفى بالذي وعدا
إذا حللت بأرض لا أراك بها ضاقت عليّ ولم أعرف بها أحدا

قال أبو الفرج «ان الغناء لابن عباد الكاتب، وهو خفيف، ثقیل

باطلاق الوتر، في مجرى البصر، وذلك عن اسحاق، (ثم يقول أبو الفرج)
وذكر عمرو ابن بانه: «انه لعمر الوادي، وذكر حبشي: ان فيه (مالك)
لحنا من خفيف الثقل الأول بالوسطى»!!.

ولا نظن أحدا يستطيع أن يفهم من هذا الوصف شيئا، أو يستطيع أن
يفني هذا الصوت بمقتضى هذا الوصف، ويقول أبو الفرج في غناء (مالك)
للوليد في ذلك المجلس الذي وصفه حماد والذي غنى فيه مالك:

أتمى إذ تودعنا سليمي بفرع بشامة سقى البشام (اخ)

يقول أبو الفرج «ان الشعر لخير، والغناء لابن سرج، وله في هذه
الآيات ثلاثة ألحان، أحدها في الأول والرابع (أي البيت الأول من هذه
المقطوعة، والبيت الرابع منها) ثقل أول بالتحصر في مجرى البصر عن ابن
اسحاق».

والآخر في الثاني ثم الأول (من الآيات) ثاني ثقل بالبصر عن عمرو.

وعلى هذا الخط من الوصف يأتي أبو الفرج على جميع الألحان
والنغمات في الأشعار التي كان يفني بها المفنون، وان ضبط (الصوت) على
هذه الشاكلة لا يصلح لانتقال مفهومه من جيل الى جيل، وكل ذلك
لانعدام القاعدة التي يسمونها اليوم (بالنوتة) التي لم تكتشف الا في العصور
المتأخرة، حتى لقد أصبح شأن هذه (النوتة) شأن سطور الكتابة، يقرأها
هذا الجيل، ويسمع صوتها فهي كالنقطة في محور الشعر.

النوتة :

والنوتة، أو (النوتة) كما يسميها «ناسنا» هي اشارات كتابية، بها تنغني
درجات الأصوات، من ارتفاع، وانخفاض، وذبدبات، وارتعاشات، وأي اهتزاز
من الاهتزازات الصوتية التي تجمع بين مختلف النبرات على قدر ما تستطيع أن
تستوعب كل آلة موسيقية، ومثلها الحروف الهجائية التي تتألف الكلمة من

صورها، وصف بعضها الى بعض، ثم يتألف من كل ذلك الكلام المفهوم، وإن (النوتة) كذلك فإن من صورها المثبتة على الورق، وموضع ومكان هذه الصور يتألف الصوت، وتبرز النغمة قيم نقلها من واحد الى آخر، ومن جيل الى جيل كالكتب والوثائق والرسائل، ولم كان مفيدا لو أن هذه النوتة كانت معروفة في العصور القديمة لكان قد تم لنا الوقوف على كيفية انشاد الشعر ونغماته وألحانه.

وتثبت هذه الاشارات، الصوتية فوق خمسة خطوط أفقية متوازية، ظاهرة باللونين (الأسود والأبيض) وبها يتعين مدى الوقت الذي يستغرقه كل صوت، وكل مقطع من الأمواج الصوتية، وإن الاشارات، هذه تقرأ من اليسار الى اليمين جها على الكتابة اللاتينية وقراءتها.

والمتتبع لتاريخ الأصوات، والنغمات، لا يعلم وجود ما يدل على أن غير واحد وفي غير جيل واحد قد فكر في الوسائل التي يمكن التوصل بها الى ضبط الصوت، واللحن، والنغمة، وسعى، وربما كان سعيه حثيثا في سبيل الاهتداء الى وسيلة ما ولكنه أخفق، ويبدو أن المسيحية كانت أكثر اهتماما وتفكيرا بتثبيت الألحان وتخليدها على الورق خوفا من ضياع الترتيلات، الدينية، وألحان الأناشيد، فكانت أكثر جدا ونشاطا من أهل الموسيقى أنفسهم للاهتداء الى طريقة مضمونة لحفظ الأصوات، بجميع لحنها، ونبراتها، ونغماتها لكي يسهل نقل الأناشيد من كنيسة الى أخرى، ويسهل انتشار هذه الأناشيد في المجتمع كله فضلا عن المجتمع المسيحي نفسه، وهي أناشيد كان يتجدد بعضها، ولم يبق على وثيرة واحدة إلا ما يتعلق بالنصوص التقليدية، وهي نصوص خاصة يضمن بقاءها التواتر، ولا تحتاج الى ضبط في كتابتها، مثل ترتيل القرآن الكريم، والأذان عند المسلمين، فال طريقة الأداء فيها قد ضمنها التواتر حسب سليفة كل قطر من الأقطار الاسلامية.

نقول ان أكبر الظن هو أن المسيحية كانت أكثر اهتماما من الموسيقيين في البحث عن الوسيلة التي يتم بها ضبط الصوت ونقله الى أقصى نواحي الدنيا، فكان أن ظهر في ميدان الموسيقى راهب ايطالي كان يشغل كرسي التدريس للموسيقى الايطالية بين سنة (٩٩٥ - ١٠٥٠م) ذلك هو الراهب كيدو أريزو (Guido D. Arezzo) من أبناء القرن الحادي عشر الميلادي، وقد أعطى هذا الأمر اهتماما كبيرا من نفسه، ولا يبعد أن يكون قد قضى وقتا طويلا وهو يفكر في كيفية تثبيت اللحن على الورق، وكان من نتيجة ذلك الاهتمام، ومواصلة

التفكير التوصل إلى ابتداء الاشارات الصوتية المعروفة اليوم، فسجل - أول
 ماسجل - على الورق ست اشارات وضعتها فوق أربعة خطوط أفقية، متوازية،
 فكان بهذا أول مبتكر لضبط الأصوات على الورق كما جاء في دائرة المعارف
 البريطانية.

وقد سميت الأسس التي وضعها الراهب هذا الثابت (بالسلم الموسيقي)
 الأمر الذي جعل دراسة الموسيقى من حيث ضبط الأصوات بجميع نواحيها أمراً
 ممكناً، وفي غاية السهولة^(١).

وخطا العرب منذ ذلك التاريخ خطوات واسعة في تدوين الأصوات، وحفظ
 (السيمفونيات) والأغاني في اشارات، يمكن تعلمها من قبل العازفين، وقد
 أجريت تحسينات على (سلم الموسيقى) وأضيف إلى الخطوط الأربعة خط
 خامس، أما الشرق، والأقطار العربية منه خاصة، فقد تأخر في الأخذ بهذا الفن
 بسبب تأخر المصطلعين بعلم الموسيقى، ولم يتسع للموسيقى العربية الاهتمام
 بهذا العلم إلا في الآونة الأخيرة من السنين حين نغني العرب بدراسة الموسيقى
 وصارت لها كليات، ومعاهد، وأساتذة، ومدرسون، وعازفون وضاربون بمختلف
 الآلات الموسيقية.

وإذا فائنا هذه الوسيلة لاتفقنا عملياً على أن الشعر العربي قد ولد في
 حضن الغناء، أو أن الغناء قد ولد في حضن الشعر، فإن لنا من التبصر في
 تاريخ الأدب العربي ما يدل على أن الشعر هو الغناء، والغناء هو الشعر،
 والافهما قد ولدا توأمين، وإن قراءة الشعر بهذه الطريقة المبسطة المرسلة التي
 نقرأ بها الشعر إنما هي طارئة وإن تعد تاريخها، وحديثة وإن كانت بعيدة العهد،
 وهذا التحول أسباب يطول شرحها، ولربما تناولناها في فرصة أخرى، ومجال
 أوسع ودلنا على الأسباب التي عزلت الموسيقى عن الشعر عند الالفاء.

● الهوامش ●

(١) تعريب الدكتور محمد حسن عبد الله - مجلة الشعر - العدد ١٤ أبريل ١٩٧٩ - القاهرة.

(2) The world Book Encyclopedia, volume (13) New York, 1977.